

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 22»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

«ЖИВОПИСЬ»

Предметная область ПО.01.
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

Программа по учебному предмету
ПРИКЛАДНАЯ КОМПОЗИЦИЯ

2017

<p>Одобрено Методическим советом МБУДО «ДМШ № 22» «31 августа» 2017 г.</p>	<p>Утверждаю МБУДО «ДМШ № 22» «31 августа» 2017 г.</p>
<p>Принято Педагогическим советом МБУДО «ДМШ № 22» протокол № 1 от 31.08.2017</p>	

Рабочая программа учебного предмета разработана на основе Федеральных государственных требований к дополнительной общеразвивающей программе в области изобразительного искусства «Живопись»

Организация-разработчик:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 22»

Разработчик:

О.В. Федорова, заведующая художественной секцией городского методического объединения, преподаватель детской музыкальной школы № 22 города Саратова.

Рецензент:

Т.И. Щербакова, заведующая художественным отделением детской школы искусств № 10 города Саратова, член методического совета детской школы искусств № 10 города Саратова, преподаватель.

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- *Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;*
- *Срок реализации учебного предмета;*
- *Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;*
- *Форма проведения учебных аудиторных занятий;*
- *Цели и задачи учебного предмета;*
- *Обоснование структуры программы учебного предмета;*
- *Методы обучения;*
- *Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;*

II. Содержание учебного предмета

1. *Сведения о затратах учебного времени;*
2. *Годовые требования по классам;*

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- *Аттестация: цели, виды, форма, содержание;*
- *Критерии оценки;*

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- *Методические рекомендации педагогическим работникам;*
- *Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;*

VI. Средства обучения

VII. Списки рекомендуемой учебной и методической литературы

- *Список рекомендуемой методической литературы;*
- *Список рекомендуемой учебной литературы;*

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Прикладная композиция» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области изобразительного искусства в детских школах искусств. Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей.

Учебный предмет «Прикладная композиция» направлен на развитие у учащихся художественного вкуса, творческого потенциала и развитых умений и навыков в декоративно-художественной практике. Построена программа на постепенном усложнении заданий и закреплении полученных знаний в ходе выполнения последующих заданий.

Темы заданий продуманы исходя из возрастных возможностей детей и согласно минимуму требований к уровню подготовки обучающихся.

Основными формами обучения на уроках являются практические работы под руководством преподавателя и самостоятельная работа учащихся.

Предметы дополнительной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись», а именно: «Рисунок», «Живопись», «Станковая композиция», «Прикладная композиция» и «Лепка» - взаимосвязаны, дополняют и обогащают друг друга.

Все это в целом определяет педагогическую целесообразность, новизну и актуальность данной программы.

Срок реализации учебного предмета

Учебный предмет «Прикладная композиция» реализуется при 4-летнем сроке обучения в 1-4 классах. Продолжительность учебных занятий с первого по четвертый годы обучения составляет 34 недели в год.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации								Всего часов
	1		2		3		4		
ПОЛУГОДИЯ	1	2	3	4	5	6	7	8	
Аудиторные занятия (в часах)	16	18	16	18	16	18	16	18	136
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	16	18	16	18	16	18	16	18	136
Вид промежуточной аттестации		зачет		зачет		зачет		зачет	

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах

аудиторные занятия:

1-4 классы – 1 час в неделю.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета

Общая трудоемкость учебного предмета «Прикладная композиция» при 4-летнем сроке обучения составляет 136 часов.

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Занятия по предмету «Прикладная композиция» рекомендуется осуществлять в форме групповых занятий численностью от 8 до 10 человек.

Такая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Цели учебного предмета

Целями учебного предмета «Прикладная композиция» являются:

- Создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей;
- Обеспечение развития творческих способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями о предмете, как виде творческой деятельности, формирование практических умений и навыков, устойчивого интереса к самостоятельной творческой деятельности в области изобразительного искусства.

Задачи учебного предмета

- формирование комплекса таких знаний, умений и навыков, как: определение видов композиции и ее основных элементов, знание правил композиционного построения и их использование в практической работе, колористическое решение композиции;
- овладение разнообразными графическими и декоративными техниками;
- развитие интереса к изобразительному искусству и художественному творчеству
- формирование умения работать с натуры и по памяти.

Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются требования, необходимые для работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический;

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления)

Предложенные методы работы в рамках общеразвивающей образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечному фонду школы, наглядным пособиям и пособиям, подобранным преподавателем. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться интернет-ресурсами для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем, в том числе в области архитектуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами.

Мастерская должна быть просторной, светлой, оснащена необходимым оборудованием, удобной мебелью, наглядными пособиями.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание учебного предмета «Прикладная композиция» построено с учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их пространственного мышления; включает теоретическую и практическую части.

Теоретическая часть предполагает изучение учащимися теории композиции, включает в себя задания по аналитической работе в области прикладной и декоративной композиции, а практическая часть основана на применении теоретических знаний в учебном и творческом опыте.

В течении 4 лет учащиеся поступательно получают, развивают и закрепляют знания о цвете, тоне, трансформации и стилизации форм и пространства в декоративном изобразительном языке; осваивают различные способы работы с материалами.

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах	
			Максимальная учебная нагрузка	Аудиторные занятия
1 ГОД ОБУЧЕНИЯ				
	1 полугодие			
1.	Вводная беседа об основных законах и правилах композиции, понятие «композиция прикладная». Упражнения.	Урок	2	2
2.	«Пятна». Изобразительные свойства композиции. Способы создания пятна (линия, точка, заливка)	Урок	4	4
3.	Ритм. Понятия - разрежение, пауза, сгущение. Симметрия и асимметрия. Динамика статика.	Урок	2 1 2	2 1 2
4.	Беседа об орнаменте его виды Принцип построения линейного орнамента Орнаментальный мотив	Урок	1 2 2	1 2 2
	2 полугодие			
5.	Орнамент в полосе (геометрический)	Урок	3	3
6.	Равновесие и выделение композиционного центра. Контраст (контраст цвета, контраст масс, контраст форм, контраст движения)	Урок	5	5
7.	Декоративная композиция «Город»	Урок	10	10
	Всего			34
№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах	
			Максимальная учебная нагрузка	Аудиторные занятия
2 ГОД ОБУЧЕНИЯ				
	1 полугодие			
1.	Композиционная структура замкнутого орнамента (беседа)	Урок	1	1
2.	Зарисовки растений Графические техники, как способ стилизации	Урок	1 3	1 3
3.	Растительный орнамент: Орнамент в круге или в квадрате	Урок	6	6
4.	Беседа о стилизации и способах декоративизации. Переработка природных форм в декоративные:	Урок	5	5
	2 полугодие			
5.	Декоративные приемы заполнения силуэта.	Урок	5	5
6.	Беседа о декоративной композиции.	Урок	1	1

7.	Декоративная композиция с растительными мотивами с переводом в материал (аппликация, батик, витраж).	Урок	12	12
	Всего			34
№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах	
			Максимальная учебная нагрузка	Аудиторные занятия
3 ГОД ОБУЧЕНИЯ				
	1 полугодие			
1.	Беседа о пейзаже в декоративной композиции.	Урок	1	1
2.	Плановость в пейзаже.	Урок	9	9
3.	Беседа об абстрактной композиции.	Урок	1	1
4.	Упражнения на беспредметную композицию.	Урок	5	5
	2 полугодие			
5.	Создание композиции с применением различных фактур.	Урок	6	6
6.	Декоративный многоплановый пейзаж с применением фактур.	Урок	12	12
	Всего			34
№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах	
			Максимальная учебная нагрузка	Аудиторные занятия
4 ГОД ОБУЧЕНИЯ				
	1 полугодие			
1.	Беседа об ассоциативной композиции	Урок	1	1
2.	Ассоциативная композиция «Ритм и настроение» (радость-печаль, устойчивость-неустойчивость, гармония-хаос).	Урок	15	15
	2 полугодие			
3.	«Городской пейзаж» Декоративная композиция на настроение. Перевод в материал.	Урок	18	18
	Всего			34

ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Первый год обучения

Тема 1. Вводная беседа об основных законах и правилах композиции, понятие «композиция прикладная». Упражнения.

Задачи: Ввести понятия: композиционный центр, статика, динамика, симметрия, ассиметрия, основные ритмообразующие элементы - линия, пятно.

Тема 2. «Пятна». Изобразительные свойства композиции. Способы создания пятна (линия, точка, заливка)

Задачи: Научиться создавать тоновые пятна различными способами.. Взаимосвязь пятен как элементов композиции. Плавные и остроугольные формы.

Тема 3. Ритм. Понятия - разрежение, пауза, сгущение. Симметрия и асимметрия. Динамика статика.

Задачи: ввести понятия «разрежение», «сгущение». Знакомство с выразительными возможностями линии и пятна. Выполнить несколько композиции из линий и из пятен на сгущение и разрежение.

Тема 4. Беседа об орнаменте его видах. Принцип построения линейного орнамента. Орнаментальный мотив.

Рассказать об истории орнамента, способах его применения и декоративной значимости.

Задачи: ввести понятия: орнаментальная сетка, правила композиции («большое, среднее, малое», «темный силуэт на светлом», «светлый силуэт на темном»), основные элементы – круг, полукруг, квадрат, треугольник.

Тема 5. Орнамент в полосе (геометрический).

Задачи: выполнить орнаменты из геометрических фигур (квадрат, круг, треугольник). Изучить схемы ритмического построения линейного орнамента: чередование элементов разной формы, разного тона, размера. Построение раппортного орнамента. Используя заданные изобразительные мотивы, составить ритмический ряд.

Тема 6. Равновесие и выделение композиционного центра. Контраст (контраст цвета, контраст масс, контраст форм, контраст движения)

Задачи: создать композиционный центр за счет цветового контраста (декоративный пейзаж «Закат», «Полдень»), создать композиционный центр за счет контраста масс в изображении нескольких элементов композиции (например животных) и т.д.

Тема 7. Декоративная композиция «Город»

Задачи: знакомство с тональным ритмом. Выполнить композицию на тему «Город» («Ночной город», «Дневной город»).

Второй год обучения

Тема 1. Композиционная структура замкнутого орнамента (беседа).

Ввести понятия: виды орнамента – в полосе, в круге, в квадрате, сетчатый, способы их применения, различия.

Тема 2. Зарисовки растений. Графические техники, как способ стилизации.

Задачи: знакомство с приемами стилизации, освоение языка прикладной графики.

Тема 3. Растительный орнамент: Орнамент в круге или в квадрате.

Задачи: знакомство с особенностями построения орнамента в круге и квадрате.

Тема 4. Беседа о стилизации и способах декоративизации. Переработка природных форм в декоративные:

Задачи: стилизация растительной формы, декоративное решение растения. Знакомство с видами пластики.

Тема 5. Декоративные приемы заполнения силуэта.

Задачи: передача фактуры графическими приемами. Гармонизация природных форм, организация декоративной плоскости.

Тема 6. Беседа о декоративной композиции.

Ввести понятия эстетика, предметно-пространственная среда, оформительское искусство.

Тема 7. Декоративная композиция по растительным мотивам с переводом в материал (аппликация, батик, витраж).

Задачи: стилизация растений, освоение приемов композиционного построения, развитие навыков в работе с материалом. Развитие образного мышления.

Третий год обучения

Тема 1. Беседа о пейзаже в декоративной композиции.

Знакомство с пейзажем в декоративной композиции.

Тема 2. Плановость в пейзаже.

Задачи: знакомство с принципами передачи плановости в декоративной композиции. Освоение технических приемов, позволяющих выразить эффект плановости.

Тема 3. Беседа об абстрактной композиции.

Ввести понятия беспредметная, абстрактная композиция.

Тема 4. Упражнения на беспредметную композицию.

Выполнить беспредметные композиции с применением пятен, линий, цвета.

Тема 5. Создание композиции с применением различных фактур.

Задачи: познакомиться с фактурами, способами их выполнения, ритмически организовать плоскость, выявить композиционный центр.

Тема 6. Декоративный многоплановый пейзаж с применением фактур.

Задачи: создание пространства с помощью декоративных приемов.

Четвертый год обучения

Тема 1. Беседа об ассоциативной композиции

Задача: ввести понятия ассоциации, способах ее выражения графическими средствами.

Тема 2. Ассоциативная композиция «Ритм и настроение» (радость-печаль, устойчивость-неустойчивость, гармония-хаос).

Задача: познакомиться с основными принципами создания настроения в композиции.

Тема 5. «Городской пейзаж» Декоративная композиция на настроение. Перевод в материал.

Задача: создание декоративной композиции с передачей настроения при помощи цвета и тона, закрепление пройденного материала.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Результатом освоения учебного предмета «Прикладная композиция» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- знание основных элементов композиции, закономерностей построения декоративной формы;
- использовать цветовые и тональные средства выражения, используемые для передачи настроения в композиции;
- использовать ритм как средство композиционного строя: горизонтальный, вертикальный, диагональный, раковинообразный;
- использовать в композиции контрасты размеров, форм, тональности;
- использовать знания по стилизации и основам цветоведения при создании работ декоративно-прикладного характера
- знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его применения для воплощения творческого замысла;
- умение применять полученные знания о выразительных средствах композиции – ритме, линии, силуэте, тональности и тоновой пластике, цвете, контрасте – в композиционных работах;
- умение находить графическо-пластические решения для каждой творческой задачи;
- умение создания художественного образа.

3. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание;

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную аттестацию. Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме творческих просмотров работ учащихся или выставок в каждом полугодии за счет аудиторного времени. На просмотрах учащимся выставляется оценка за полугодие. Текущий контроль проводится в виде классных просмотров по каждому заданию. Оценка теоретических знаний (текущий контроль), может проводиться в форме собеседования, обсуждения, решения тематических кроссвордов, тестирования.

- Уметь применять сбор и систематизацию подготовительного материала;
- Уметь применять выразительные средства композиции;
- Уметь создавать художественный образ декоративными средствами;
- Выдерживать единое колористическое решение работы;

- Передавать материальность и пространственность декоративными средствами.

Критерии оценок

Оценивание работ осуществляется по следующим критериям:

“5” («отлично») - ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, технически грамотно подошел к решению задачи: грамотно расположил предметы в листе, правильно выстроил цветовые гармонии, добился цельности;

“4” («хорошо») - в работе есть незначительные недочеты, в работе есть небрежность;

“3” («удовлетворительно») - работа выполнена под руководством преподавателя, самостоятельность обучающегося практически отсутствует, работа выполнена неряшливо, недочеты в работе значительны.

“2” («не удовлетворительно») - ученик безынициативен, работа выполнена менее чем на 50 процентов.

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации педагогическим работникам

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей.

Помимо методов работы с учащимися, указанными в разделе «Методы обучения», для воспитания и развития навыков творческой работы учащихся программой применяются также следующие методы:

объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, иллюстраций);

частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);

творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);

исследовательские (исследование свойств и возможностей материалов).

Основное время на занятиях отводится практической работе, которая проводится на каждом занятии после объяснения теоретического материала. Создание творческой атмосферы на занятии способствует появлению и укреплению у учащихся заинтересованности в собственной творческой деятельности. С этой целью педагогу необходимо знакомить детей с работами мастеров и народных умельцев. Важной составляющей творческой заинтересованности учащихся является приобщение детей к конкурсно-выставочной деятельности (посещение художественных выставок, проведение бесед и экскурсий, участие в творческих мероприятиях).

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Для полноценного усвоения материала учебной программой предусмотрено ведение самостоятельной работы. На самостоятельную работу учащихся отводится 70% времени от аудиторных занятий (упражнения, рисование с натуры, эскизирование). Учащиеся имеют возможность посещать ремесленные мастерские (скульптура, керамика), работать с книгой, иллюстративным материалом.

6. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ

- **материальные:** учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;

- **наглядно – плоскостные:** наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, электронные пособия;

- **демонстрационные:** муляжи, чучела птиц и животных, демонстрационные модели, натюрмортный фонд;

- **электронные образовательные ресурсы:** мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;

- **аудиовизуальные:** слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио-записи.

7. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Методическая литература

Арнхейм М.В. Искусство и визуальное восприятие. / М., 1974.

Вейль Герман. Симметрия. / М., 1986.

Голубева О.Л. Основы композиции. / М.: Изобразительное искусство, 2001.

Миронова Л.Н. Цветоведение. / Минск: Высшая школа, 1984.

Розенблюм Е. Художник в дизайне. / М.: Искусство, 1974.

Рудер Эмиль Типографика. / М.: Книга, 1982.

А.П. « Основы композиции» М. 1951 г

Бесчастнов Н.Г1. «Черно - белая графика» Учебное пособие для вузов. М.2004 г.

Васютинский Н.А. « Золотая пропорция» М. 1990 г

Ветрова. И. Б. «Неформальная композиция» М., 2003.

Волков Н.Н. « Композиция в живописи» М. 1940 г

Даглдиян К. Т. «Декоративная композиция» М. 2008г

Ильина Т.В. История искусств. Русское и советское искусство. М.: Высш. шк., 1989.

История русского искусства. М.: Наука, 1969. Т. X. Кн. 2.

Кончаловский П.П. Художественное наследие. М.: Искусство, 1964.

Кравченко К.С. А. Куприн. М.: Сов. художник, 1973.

Машков И. Избранные произведения. М.: Сов. художник, 1984.

Памятники мирового искусства. Русское искусство XIX - начала XX века. М.: Искусство, 1972.

Ревальд Д. История импрессионизма. Л.; М.: Искусство, 1959.

Ревальд Д. Постимпрессионизм. Л.: Искусство, 1962.

Кершенштейнер Г. Развитие художественного творчества ребенка / Г. Кершенштейнер. — М., 1914.